

学校编码: 10384

学号: 18620111153447

分类号__密级__

UDC__

廈門大學

碩 士 学 位 论 文

中国民间美术元素在现代主题餐饮空间设计中的传承

The Application of Folk Art in Modern Dining Space Design

杨 爽

指导教师姓名: 刘晓杰教授

专 业 名 称: 设计艺术学

论文提交日期:

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2014 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（   ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年   月   日解密，解密后适用上述授权。

（   ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年   月   日

摘 要

随着生活节奏的加快,生活压力的加大,空间环境的浮躁和精神文化的缺失使我们的失落感日益剧增,寻根意识变得越来越强烈。人们内心逐渐萌生回归自然、崇尚自然、重温文化,找回精神家园的念头,以此来满足心理需求。作为一种自发性、本元化的群体性艺术——中国民间美术,它特有的生态性、自然性、趣味性与人们追求的意境不谋而合。民间美术是劳动人民集体创作的结晶,底蕴丰厚、形式多样、源远流长,需要我们代代研究、创新与发展。

然而,当代中国民间美术的传承与发展面临诸多问题,树立正确的空间设计理念也应该深思熟虑。本文的切入点是从民间美术元素的内涵与特征出发,找出民间美术元素的内在精髓,挖掘它的文化价值功能,探讨其在现代餐饮空间设计上的应用思路,实现艺术学向设计学渗透的可能性。这不仅对民间美术的传承发展具有重要的实践意义,也为设计学的发展提供重要的营养元素,真正实现现代与传统的结合。对民间美术的自我成长和设计学的发展具有不可估量的价值。

关键词: 民间美术; 餐饮空间; 传承研究

Abstract

With the accelerating pace of life and the increasing pressure of life, Lack of cultural spirit of space environment makes sense of our loss more increasing. Our seeking root consciousness has become more and more stronger. People grow gradually the idea of returning to nature, advocating nature, cultural and spiritual home, in order to meet the psychological needs. Folk art as a kind of mass arts has Spontaneous and origin characteristics. Its unique ecological characteristics, natural and interesting Features are the same as people's pursuit. Folk art is the crystallization of collective creation of the working people. Because it has a long history, rich heritage and diversity in form, We need long-term and continuous development, innovation of it.

However, Chinese faces many problems about inheritance and development of modern folk art, we should also seriously consider to establish the correct concept of the space design. The starting point of this article is on the basis of the connotation and characteristics of Folk art elements. We should find out the inner essence of Folk art elements. We should excavate the cultural value of its functions and discuss its application in the thought of modern dining space design to realize the possibility of penetration from the Art to the Design. The inheritance and development of Folk art not only has important practical significance, also provide essential nutrients for the development of the Design. This truly realizes the combination of the Modern and the Tradition. It has the inestimable value about self growth of Folk art and development of study of the Design.

Keywords: Folk art; Dining space; Inheritance

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究的背景和目的	1
1.1.1 研究的背景	1
1.1.2 研究的目的	2
1.2 研究的意义和方法	2
1.2.1 研究的意义	2
1.2.2 研究的方法	3
第二章 民间美术与餐饮空间设计概述	4
2.1 中国民间美术概述	4
2.1.1 中国民间美术内涵	4
2.1.2 中国民间美术的特征	5
2.2 中国餐饮文化概述	7
2.2.1 中国餐饮文化的发展	7
2.2.2 中国餐饮文化的类型	7
2.3 餐饮空间设计概念与基本思维	8
2.3.1 餐饮空间设计概念	8
2.3.2 餐饮空间设计的基本思维	8
2.3.2.1 餐饮空间的功能分区	8
2.3.2.2 餐饮空间设计的基本原则	8
2.3.2.3 餐饮空间的设计方法	9
2.3.2.4 餐饮空间设计的主题性营造	11
第三章 民间美术实用功能在餐饮空间软装设计上的应用	12
3.1 民间美术与餐饮空间设计在实用功能上一脉相承	12
3.1.1 软装饰是民间美术元素实用性向餐饮空间设计渗透的切入点	12
3.1.2 民间工艺与材料在餐饮空间软装设计上的应用	14

3.2 民间美术的装饰功能在餐饮空间中的应用探究	17
3.2.1 民间美术造型元素在餐饮空间中的应用.....	17
3.2.2 民间美术色彩元素在餐饮空间中的借鉴.....	18
第四章 民间美术的文化价值功能在餐饮空间设计中的提升..	20
4.1 民间美术吉祥观念营造下的餐饮空间氛围	22
4.2 餐饮空间设计中民间美术精神文化的回归	24
4.3 民间美术的情感价值在餐饮空间设计中的折射	26
第五章 民间美术元素在餐饮空间设计上的方法探究.....	28
5.1 采用抽象主义的表现手法	29
5.1.1 提取概括过程.....	29
5.1.2 装饰过程.....	30
5.2 采用象征主义的手法	32
5.2.1 提炼设计主题.....	32
5.2.2 主题元素的渗透.....	32
第六章 研究展望	35
参考文献	36
附录.....	38

Contents

Chapter1 Introduction	1
1.1 Background and Purpose of The Study	1
1.1.1 Background of The Study	1
1.1.2 Purpose of The Study	2
1.2 Significance and Method of The Study	2
1.2.1 Significance of The Study	2
1.2.2 Method of The Study	3
Chapter2 Overview of Folk Art and Dining Space Design	4
2.1 Overview of Folk Art	4
2.1.1 Connotation of Folk Art	4
2.1.2 Features of Folk Art	5
2.2 Overview of China Dining culture.....	7
2.2.1 The Development of Chinese Dining Culture.....	7
2.2.2 Type of Chinese Dining Culture	7
2.3 Concept and Basic Thinking of The Dining Space Design	8
2.3.1 Concept of The Dining Space Design.....	8
2.3.2 Basic Thinking of The Dining Space Design.....	8
2.3.2.1 Functional Zoning of The Dining Space Design	8
2.3.2.2 Basic Principle of The Dining Space Design.....	8
2.3.2.3 The Design Method of The Dining Space Design	9
2.3.2.4 The Thematic Construction of The Dining Space Design	11
Chapter3 The Application of The Utility Function of Folk Art	
Design in The Dining Space Design.....	12
3.1 The Continuous Line of Folk Art and Dining Space Design In The	
Utility Function	12
3.1.1 Soft Decoration is Penetration Point that Folk Art Element	

Utility To The Dining Space Design	12
3.1.2 Application of Folk Crafts and Materials in Soft Decoration of The Dining Space Design	14
3.2 Application of Decoration Function of Folk Art in The Dining Space.....	17
3.2.1 Application of The Modeling Elements of Folk Art in The Dining Space.....	17
3.2.2 Application of The color elements of Folk Art in The Dining Space	18
Chapter4 The Application of The Cultural Value Function of Folk Art in The Dining Space Design.....	20
4.1 The Application of The auspicious Concept of Folk Art in The Dining Space Design	22
4.2 Folk Art Culture Returing to The Aining Space Design	24
4.3 The Emotional Value of Folk Art Refracting in Dining Space Design.....	26
Chapter5 The Application Methods of Folk Art Elements in The Dining Space Design.....	28
5.1 Abstract Expressionism.....	29
5.1.1 Process of Extraction and Generalization	29
5.1.2 Process of Decoration	30
5.2 Symbolic expressionism.....	32
5.2.1 Extraction of The Design Theme	32
5.2.2 Penetration of The Theme Elements	32
Chapter6 Prospect of The Study	35
Reference	36
Appendix	38

第一章 绪论

1.1 研究的背景和目的

1.1.1 研究的背景

自古以来，民以食为天。一个国家和民族的饮食风俗，反映了该国家和民族的饮食文化素养、创造才能和生活品位。当今社会，主题餐饮的出现，标榜着餐饮业趋向于多元化、特色化。当然，这也是国家和社会经济发展能力和人们生活水平提高的综合反映。人们到餐饮空间不仅是为了满足物质需求，更重要的是获得一种视觉体验与精神享受。餐饮环境的精神功能已上升为主导要素。因此，随着人们思想观念的变化，餐饮理念也要时代化、新颖化。塑造主题鲜明、幽雅闲适的空间环境，是空间设计师把握时代脉搏，做好设计创造的关键，更是餐饮业经营成功的内在因素。在这种背景下，怎样为消费者提供一个独具特色的餐饮环境，享受饮食文化，感受深层次的文化韵味，是摆在我们面前认真思考的问题。从餐饮空间所在地的地域文脉、生活习俗、人文景观出发，树立以人为本的设计理念，是我们从设计中该把握的问题。

而最近几年，在中国文化界，刮起一股民间文化的“热风”。文学界探求“寻根”小说，电影界掀起“西部片”浪潮，音乐界追随“西北风”式歌曲，与美术界的“民间”式绘画共同谱写了一首“民间风”式乐章。民间“热风”的刮起，给当代文化界各个方面增添新活力与动力。它唤起我们对过去的回忆和故乡泥土的眷恋，给我们饥寒难耐的心田注入一股暖流。我们开始意识到历史的回归。在这个大环境下，“民族文化热”对设计界也带来一股强悍的冲击。面对目前人们对空间精神文化的需求与当代民族文化热的新潮，设计界也开始寻求革命的方向。民间艺人独特的思维方式和审美意识，给设计师怎样的启发，民间美术千变万化的造型要素和功能要素，又给我们的设计作品怎样的启示呢？因此，设计师如何在民间美术这片肥沃的泥土中汲取养料，为自己的作品寻找创新的源头，是设计顺应文化界“民间文化热”的趋势，也是未来设计的主导方向。怎样从民间美术的原始稚拙意味中找到切入点，显然是摆在我们设计师面前要冷静思考的问

题。

然而本土化、民族化设计的兴起、发展中，难免会出现偏颇之情况。在民间风、原始风的设计创作中，有多种误区。主要有两点，其一是猎奇式，即对民间美术元素符号不求甚解地组装。这种方式比较肤浅，缺乏形式美、生活味和现代感，很难创造出好的设计作品。二是拟古式，“拟”虽然跟“抄”、“临”、“摹”不一样，但也是在古人作品基础之上，提供新古董而已。这种方式创造力不足，不能从宏观上进行创新，缺乏活力、新颖性。因此，研究尚处于不成熟阶段，实现设计学与艺术学的结合，还有很长的路要走，需要我们不断地创新与发展。

1.1.2 研究的目的

因此，本课题研究的目的是通过对民间美术本质的认知，避开对民间美术各种猎奇式和拟古式的取向。通过民间美术元素在餐饮空间设计中的应用研究，来探讨餐饮空间设计中存在的问题并解决问题。这样，设计方向更加明确，是民族文化向当前餐饮空间设计回归的大趋势。最后上升到空间设计理论，为各种空间设计提供丰富的设计思维和线索来源。以此，来增强对中国民间美术元素内在规律的认知，也是民间艺术带动设计发展的思路。对实现中国民间美术学与设计学结合，传统与现代的结合具有借鉴作用。为民间美术走可持续发展道路，实现传承与发展做贡献。

1.2 研究的意义和方法

1.2.1 研究的意义

和谐社会是目前社会的主流问题。然而人类生活环境的日益不协调，元素的堆砌、浮躁的氛围、空间的奢华，设计手法的误区等等使空间缺乏人情味。我们一直提倡民族化设计。但是单纯地强调回归民族，没有实际的意义。笔者认为真正的做法是落到实处，从设计思维、设计主题到设计手法都要更具体、生动、鲜明。最后，上升到理论研究，达到丰富空间设计理论的目的。因此，在理论方面：研究餐饮空间中民间美术元素的灵活运用，对掌握民间美术元素的特性，本质、内涵有着很重要的意义，为走向民族化设计提供更好的理论依据。实践方面：研

究中国民间美术元素，掌握元素的特征，采取合理的表现手法。对中国民间美术蕴含着的气质更好地提取，概括、创新、运用。为餐饮空间创造人文环境做充足的准备，使空间设计升华到一个新高度。有助于室内设计在当代环境趋势下顺利的发展，对中国民间美术文化的传承与发展具有积极的实践作用，为民族设计理念在未来室内设计中的应用奠定了基础。因此，本课题研究的意义是，为有效吸收中国民间美术营养，最大化充实民间美术理论研究，高调发扬民族文化精神，努力扩宽设计平台，做出巨大贡献。

1.2.2 研究的方法

为了达到所述的研究目的，力求本课题的现实性和准确性，本人采取以下研究方法进行探讨。首先，查阅大量相关的理论书籍，其中包括中国民间艺术的文化生态论、中国传统文化、中国民间美术、中国民间美术造型、现代餐饮空间设计、国外餐饮空间设计、室内设计原理、现代室内软装设计等等。通过这些书籍获得大量理论资料，了解了民间美术和餐饮空间设计的发展近况和出现的种种问题。

(1) 文献阅读

根据本课题的研究对象，查询国内已经发表的相关论文文献，并研究这些资料。

(2) 归纳分析

将所得的资料分成若干类别，进行归纳分析与类比。对研究现状作一个全面的了解，奠定本课题的理论基础，为拓宽研究思维做一个铺垫。

(3) 总结报告

总结所收集到的各种资料，找到研究方向的主题思想、理论依据和思路方法，排列类别，形成提纲。从中国民间美术元素内涵和特征，发展现状出发，探讨民间美术元素在餐饮空间中运用的方式和创新思维。最后形成思路，进行书面研究报告。

第二章 民间美术与餐饮空间设计概述

2.1 中国民间美术概述

2.1.1 中国民间美术内涵

民间美术，即劳动人民为满足自身的生活需求而创造的视觉形象艺术。经集体创造、历史积淀、民族传承而发展起来的一种艺术形式，为中华民族文化的传承发展作出了历史性贡献。民间美术渗透于劳动大众民俗活动之中，直接反映劳动大众的思想情感和审美趣味，丰富了人们的物质生活和精神世界，成为中华民族艺术宝库中极其重要的部分，有着很高的艺术成就。

民间美术的创作者是亿万劳动大众，与宫廷、贵族、职业画家是相对而言的。劳动者与中华民族民间美术有着密切的关系，既是创造者、使用者，又是传承者。其次，它是一种自给自足的艺术，是劳动者为了满足衣食住行、风俗礼节、宗教信仰等民俗生活而创造的。如图 2-1 的年画、2-2 的灯彩，是劳动人民为本民族民俗活动而做的，具有吉祥、祝福的寓意，体现民间美术自给自足的艺术特点。劳动人们是它们的创造者和使用者。

图 2-1 年画

图 2-2 灯彩

图片来源: <http://image.baidu.com/i?ct=201326592> 图片来源: <http://image.baidu.com>

民间美术元素主要是指构成整个民间美术形态、精神气质的所有要素的总和，跟劳动大众的民俗需求息息相关。可以从工艺、造型、形式、色彩和功能方面来理解。这些元素显示出民间美术的地域性、民族性、本原性特征。民间美术

的造型体系与色彩体系千变万化，来源于民间艺人们独特的造型理念和色彩感官，是中国特定社会群体的审美意识和民族文化观念的沉淀。民间美术丰富多彩的艺术样式是人民大众精神追求的外在体现，与民间劳动大众的生活状态息息相关，是五千年来中华民族劳动人民集体智慧的结晶。

2.1.2 中国民间美术的特征

随着历史的发展，时代的进步，民族文化发展、壮大。作为民族文化之一的民间美术在文化与文化间的相互融合、演变和酝酿中茁壮成长。又在劳动者物质需要和精神需求的条件下，不断涌现新的艺术形式。作为本土化的一门艺术，始终离不开中华民族的文化根脉、哲学精髓。概括起来，民间美术具有以下几个特征：

（1）民间美术是一种本原化、母体化的艺术。民间美术产生于自给自足的自然经济体制中，具有“本原文化”的特征，是一种“母型”文化艺术或者“母体”艺术。^①民间美术产生于人类劳动生活之中，和日常生活是和谐统一的。如图 2-3 泥泥狗和图 2-4 布老虎，民间玩具的制作直接体现了劳动大众的生活需求，是日常生活物品的创造。

图 2-3 泥泥狗

图 2-4 布老虎

图片来源 <http://baike.baidu.com/view/300394.htm> 图片来源 <http://image.baidu.com/i?ct=201326592>

（2）民间美术的艺术文化形态，是整个民族哲学观、美学观、情感价值观的综合反映。民间美术是文化的形象载体，承载了几千年来中华民族稳定的文化

^① 张道一. 张道一文集[M]. 合肥：安徽教育出版社，1999：472-560.

素养、伦理道德、信仰礼节的观念。

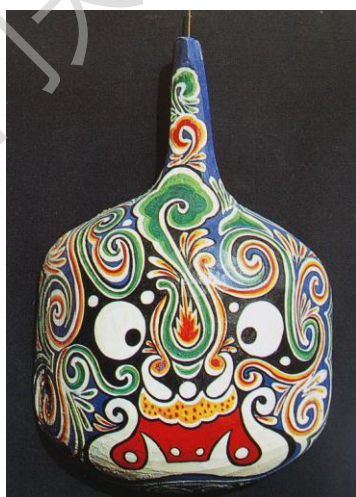
(3) 民间美术是实用性 与审美性相结合的艺术形式。民间美术产生于中国亿万劳动大众日常生活中。如下图 2-5 面具和图 2-6 脸谱，是实用性 与审美性的统一。既满足日常生活的使用需求，又满足好看，好玩的审美心理需要，同时具有很好的装饰性。他们制作物品的时候会受到当地自然原貌特征的启发而产生敏锐的洞察力和丰富的想象力。这种力量促使他们充分利用当地的材料、工艺，摒弃一切复杂的、与理性毫无相干的形式。由于当时经济不发达和环境条件的有限，劳动大众对生活 的要求也不高，促成了民间美术首先具备了实用价值。随着生活水平的提高和审美理念的转变，又开始注重形式、材质、技艺的审美价值观念。“民间美术作品的特出之处，是在于内容、艺术形式、制作技术这一因素跟物品的实际用途是有机地联系着的。”^①从这一点，就可以得到很好的解释。

(4) 民间美术具有鲜明的地域性与民族文化性。以前，生产力落后，交通不发达导致人们活动范围的局限性。民间美术开始出现了多元化，具有鲜明的地域风格和民族特色。

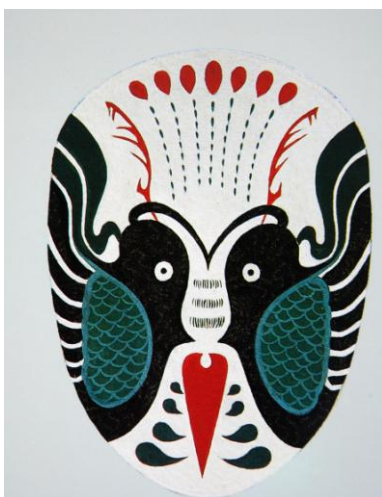
(5) 工具和材料方面，简易朴实、造价低廉、随手可得，具有自给自足的经济特征。（下文还有详述）

总而言之，中国民间美术具有广阔的地域性、广泛的群众性、鲜明的民族性、丰富的历史文化性，是中华民族几千年历史文化积淀的结果。

2-5 葫芦式面具

2-6 脸谱

图片来源：中国民间美术全集面具脸谱卷

^① 安·塔比亚斯. 艺术实践[M]. 浙江：浙江摄影出版社，1989：13.

2.2 中国餐饮文化概述

2.2.1 中国餐饮文化的发展

进入文明社会以来,餐饮就开启了它的历史文化之旅,并与之紧紧地交融在一起。饮食文化已成为国家和民族发展史中重要的组成部分。一定程度上,一个国家和民族的餐饮文化水平是这个国家和民族综合能力的反映。文化促进了饮食的发展,反过来,饮食又丰富了文化的内容。随着经济的发展,人们物质需求和精神需求的不断增多,社会行业的分工变得越来越精细。饮食行业逐步分离出来,形成一个独立的行业。餐饮文化由综合的、混沌的文化结构逐渐演变成多元的、丰富的文化体系。中国被誉为“烹调王国”,有着古老而久远的餐饮文化传统。别具一格的饮食风格丰富了世界餐饮文化宝库。

原始社会,工具的创造和钻木取火的出现,为人类烹饪提供了可能,开启了饮食文化的神秘之旅。商周时期,一些铜、铁、陶、漆器等材质多样的餐饮用具的出现,可以推测餐饮行业已初具规模。春秋战国时期,驿站是早期餐饮业商业化的雏形。秦汉时期,贸易的往来促成了客栈和酒店多样化局面的形成。唐朝时期,已有新的餐饮形式——筵席,是一种新的餐饮文化形态。宋朝时期特色的专卖餐饮店和明清时期西方餐饮文化的融入,使餐饮文化的发展上了一个台阶。新中国成立之后,受信息产业的影响,餐饮业发展迅速,出现了多元化的情况。

2.2.2 中国餐饮文化的类型

中国历史悠久、民族众多,在历史的发展进程中形成了独具特色的中华民族餐饮文化。从区域文化性和风味特色上,可以分为四大菜系:鲁菜餐饮文化、川菜餐饮文化、淮扬餐饮文化、粤菜餐饮文化。

分布在黄河流域的鲁菜自成体系,其历史悠久,影响广泛,堪称一绝。其菜品繁多,正宗本味,风格大气,强调味厚、鲜美、脆嫩;分布在长江中上游的川菜,菜式多样,风味多变,强调鲜嫩、麻辣、醇浓,善于吸收、创新,自成一系,享誉世界;分布在长江下游地区的淮扬菜系,其风味鲜美、清淡、微甜,具有鲜明的江南特色,与人们的生活息息相关。分布在珠江流域的粤菜,历史悠久,源

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库